中国传统艺术设计丛书

ZHONGGUOQINGHUACIQIWENSHIYISHU

中国青花瓷器纹饰艺术

ZHONGGUOQINGHUACIQIWENSHIYISHU

郑军 远宏 于鞍宁 殷杰琼 编著

青花又称白地青花瓷器，是指用含氧化钴的钴矿为原料，再施以透明釉，然后在高温下一次烧制而成的釉下彩瓷器。钴料烧成以后呈蓝色，具有着色力强，烧成率高，成色稳定的特点。白底衬以蓝色纹饰，给人以清新素雅的美感，为历代藏家所钟爱。目前发现最早的青花瓷标本是唐代的，从扬州出土的青花瓷片来看，其青料发色浓艳，带结晶斑，为低锰低铁含铜钴料。胎质多粗松，呈米灰色，烧结度较差，底釉白中泛黄，釉面较粗。器型有碗、罐、盂等，纹饰以鱼藻纹、花草纹为主，其中花草纹以石竹花、梅花等小花朵为多见，另外还有菱形等几何图形并夹以散叶纹，为典型的阿拉伯图案纹饰。宋代的青花瓷器出土不多，从瓷的残片来看，胎质有的较粗，有的较细，纹饰有菊花纹、圆圈纹、弦纹、线纹等。成熟的青花瓷出现在元代的景德镇，器物胎体厚重，造型厚实饱满，胎色略带灰、黄，胎质疏松，器型主要有日用器、供器、镇墓器等。纹饰特点是构图饱满，层次多而不乱，笔法流畅有力，勾勒渲染粗壮沉着。主要题材有人物（高士图、历史人物等）、动物（龙凤、麒麟、鱼、鸳鸯等，其中龙纹头小、细颈、身长、三爪或四爪，背鳍出脊，鳞纹多为网格状。辅助纹饰为卷草、莲瓣、古钱、回纹、海水、云、蕉叶等）、植物（如牡丹、莲花、兰花、松竹梅、灵芝、花叶、瓜果等）和极少数的诗文等。

人民美术出版社

责任编辑／赵小来
书籍设计／远　宏
　　　　　郑　军

ISBN 978-7-102-04890-1
定价：24.00元

· 中国传统艺术设计丛书 ·

ZHONGGUO CHUANTONG YISHU SHEJI CONGSHU

中国 青花瓷器 纹饰艺术

ZHONGGUO QINHUA CIQI WENSHI YISHU

· 郑军 远宏 于鞍宁 殷杰琼 编著 ·

人民美術出版社

图书在版编目（CIP）数据

中国青花瓷器纹饰艺术 / 郑军编绘. —北京：人民美术出版社，2009.12

ISBN 978-7-102-04890-1

Ⅰ.①中… Ⅱ.①郑… Ⅲ.①青花瓷（考古）—器物纹饰（考古）—中国—图集 Ⅳ.①K876.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2009）第 229995 号

中国青花瓷器纹饰艺术

编辑出版　人民美術出版社
地　　址　北京北总布胡同 32 号　100735
网　　址　www.renmei.com.cn
电　　话　发行部：65252847　65256181　邮购部：65229381
选题策划　赵小来
责任编辑　赵小来
装帧设计　郑　军
责任印制　赵　丹 文燕军
制　　版　北京燕泰美术制版印刷有限责任公司
印　　刷　北京百花彩印有限公司
经　　销　新华书店总店北京发行所
2010 年 1 月　第 1 版　第 1 次印刷
开本：889 毫米 × 1194 毫米　1/32　印张：9.5
印数：0001—3000
ISBN 978-7-102-04890-1
定价：24.00 元

前言

青花又称白地青花瓷器，是指用含氧化钴的钴矿为原料，再施以透明釉，然后在高温下一次烧制而成的釉下彩瓷器。钴料烧成以后呈蓝色，具有着色力强、烧成率高、成色稳定的特点。白底衬以蓝色纹饰，给人以清新素雅的美感，为历代藏家所珍爱。

目前发现最早的青花瓷标本是唐代的。从扬州出土的青花瓷片来看，其青料发色浓艳，带结晶斑，为低锰低铁含铜钴料，胎质多粗松，呈米灰色，烧结度较差，底釉白中泛黄，釉质较粗。器型有碗、罐、盖等。纹饰以鱼藻纹、花草纹为主。其中花草纹以石竹花、梅花等小花朵为多见。另外，还有菱形等几何图形并夹以散叶纹，为典型的阿拉伯图案纹饰。

宋代的青花瓷器出土不多，从碗的残片来看，胎质有的较粗，有的较细。纹饰有菊花纹、圆圈纹、弦纹、线纹等。

成熟的青花瓷出现在元代的景德镇。器物胎体厚重、造型厚实饱满，胎色略带灰、黄，胎质疏松。器型主要有日用器、供器、镇墓器等。纹饰特点是构图饱满，层次多而不乱，笔法流畅有力，勾勒渲染粗壮沉着。主要题材有人物（高士图、历史人物等）、动物（龙凤、麒麟、鱼、鸳鸯等，其中龙纹头小、细颈、身长、三爪或四爪、背部出脊，鳞纹多为网格状，辅助纹饰为卷草、莲瓣、古钱、回纹、海水、云、蕉叶等）、植物（如牡丹、莲花、兰花、松、竹、梅、灵芝及花叶、瓜果等）和极少数的诗文等。

明代青花成为瓷器的主流。明初的青花瓷器有大小盘、碗、梅瓶、玉壶春瓶等。纹饰布局仍有元代多层装饰的遗风，其中龙纹仍是细长身，这

时出现五爪，爪形似风轮。永乐、宣德时期，器型有盘、碗、壶、罐、杯等，胎质较以前细腻致密，釉质肥润。纹饰多见各种缠枝或折枝花、果、龙凤、海水、游鱼等，描绘更细腻。正统、景泰、天顺时期，瓷器数量较少，器型主要还是瓶、罐、碗、杯、盘等，胎体较厚重。纹饰以一笔点画为主，有人物、花卉、龙凤、孔雀等，其中人物的背景多画大片云气纹。成化时期的纹饰主要有三果、三友、高士、婴戏、龙穿花等。其中龙多为夔龙，鼻子像象鼻；花叶似手掌伏撑开，叶子多有齿形边；水草飘似海带，伸展自如；山石无凹凸感。正德时期的纹饰主要有凤穿花、鱼藻、狮子滚绣球、庭院婴戏、树石栏杆、莲托八宝等，绘画较粗。嘉靖时期的纹饰除传统的仍在流行外，出现了八仙、云鹤、八卦、八宝等道家色彩的纹样。盘字纹为独具特色的纹饰，这种纹样以“福”“寿”等字组成树本，上绘枝叶松、针等相应的植物叶片，生机勃勃中透出吉祥寓意。明末天启、崇祯时期，由于政治动荡，陶瓷业也萧条冷清了许多。在纹饰方面，天启仍以传统纹饰为主，生活气息较重，但画意粗率；崇祯纹饰除传统题材外，主要为高士图。婴戏图中小孩头大脚小，比例不谐调。山水人物图等为典型特色。

清初顺治时期，青花瓷器器型主要有炉、觚、瓶、大小盘、碗、罐等，其中炉、大盘、觚等胎体较重，小盘、碗等胎体则较轻薄。纹饰以花鸟、山水、洞石、小舟、怪兽、瑞兽、芭蕉、云气等为主，画法以勾勒、平涂、渲染、线描相结合，画面布局较丰满，开始出现皴法和浓淡色阶的变化。康熙时期出现“五彩青花”，使青花瓷发展到了巅峰。纹饰题材主要有山水人物、龙凤花鸟、鱼虫走兽、博古、诗文等，其中最具时代特点的是冰梅图、耕织图、刀马人、牡丹等。在技法上，平涂、渲染、皴法等

并用，绘画精细。雍正、乾隆时期，青花器多仿明永乐、宣德的“铁锈斑痕”，或者是仿成化的淡描青花。嘉庆以后青花瓷的烧制技艺逐渐走下坡路。

青花瓷器大多采用写意形式进行装饰，除用线外，利用钴料散晕的多变层次取得水墨画的意蕴美感。它的最大特征是具有泥土气，满足的是平民百姓的审美需求，符合这一特定瓷绘工艺的技术制作要求。把民间青花瓷绘艺术伸向广阔的现实生活，分析、研究、概括，熔铸成一幅幅反映社会风俗时尚。神话故事、民间传说、山水、花鸟、文字和吉祥图形在器物上的集中展示，构成了青花瓷器的特有属性——装饰的写意性。

中国艺术家素以“夫神思方运，万涂竞萌，规矩虚位，刻镂无形。登山则情满于山，观海则意溢于海”（梁·刘勰《文心雕龙·神思》语）来对待所要表现的事物，所谓“凡画山水，意在笔先”（唐·王维《山水诀》），在自然事物中充溢着人的主体意识与情感。明末清初，以青花为代表的装饰艺术完全突破了历代规范化的束缚，出现了众多的写意山水、人物、花鸟虫鱼形象。它们构图优美，线条流畅洒脱，如《秋山行旅图》《春江水暖图》《枯石寒禽图》《婴戏图》《写意山水》等。有的取法于陈老莲，用线老辣，笔尖秀润，有的宛若八大山人，用笔遒劲含蓄，从中不难看出，青花瓷器装饰艺术与中国传统绘画，特别是文人画，有着一脉相承的内在联系。当然，青花瓷器制瓷艺人的简笔写意与文人画的写意有着根本的区别：文人画大都借景抒情，抒发个人的“胸中逸气”，而民间艺人则是运用写意的造型手法表现对生命、对自然的感悟和认识。那种受大众意识支配，为民众自己所拥有的本原属性，也恰恰造就了青花瓷器装饰的独特的个性和旺盛的生命力。

青花瓷器装饰作为一种独具魅力的造型艺术形式，根植于广博丰厚的

中国传统文化土壤之中。中国传统诗画艺术对“意境”的追求也自然而然地影响着青花瓷器的画意表现。青花艺人常常把绘画、书法以诗性的品格融为一体，创造出一种出神入化的审美艺术形式。如民间大众所向往的“福”“禄”“寿”“喜”，原本并不符合瓷绘题材，但经过创意加工，巧妙构图，成为具有装饰韵味的形象。清代早期的青花变形花纹“寿”字罐，嘉靖万历时期常见的以松枝组成的“福”“寿”图形，以及万历天启年间的灵芝托“寿”、灵芝托“喜”画面，寓意吉祥，图文并茂，相得益彰，充分反映了平民百姓的审美情趣和美好理想，烘托出意境深邃的主题。

总之，青花瓷器胎质细腻，釉质滋润，白地衬以蓝色纹饰，以釉下彩绘图案为装饰，给人以清新素雅的美感。

目录

1

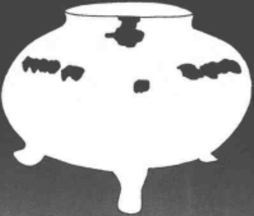
唐宋时期的纹饰

花卉纹　唐代

白地蓝花盖罐　唐代

白釉蓝彩三足罐　唐代

青花执壶　唐代

青花碗　宋代

2

元代的纹饰

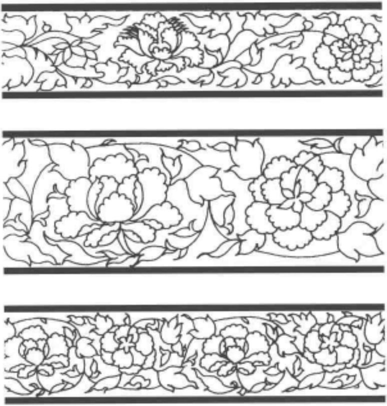
缠枝莲花纹　元代

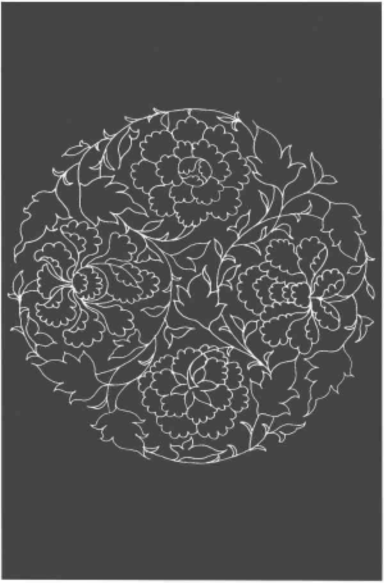
水池鱼莲纹　元代

鸳鸯莲花纹　元代

缠枝牡丹纹　元代

缠枝牡丹纹　元代

灵芝纹　元代

莲花紋　元代

束蓮紋　元代

西番莲纹　元代

牡丹纹　元代

缠枝牡丹纹　元代

莲纹　元代

花卉纹　元代

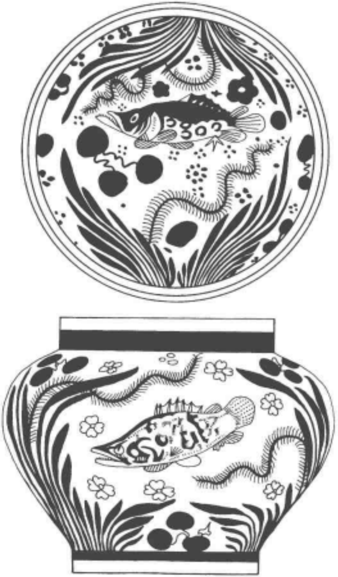
花卉纹　元代

葫芦纹　元代

鸳鸯莲荷纹　元代

鱼藻纹　元代

双鱼叶纹　元代

松树纹　元代

琼阁纹　元代

莲池纹　元代

云龙纹　元代

鱼藻纹　元代

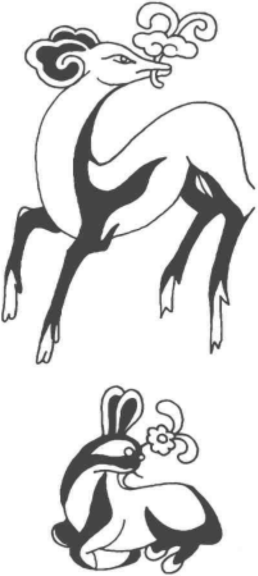
人物故事纹　元代

花卉纹　元代

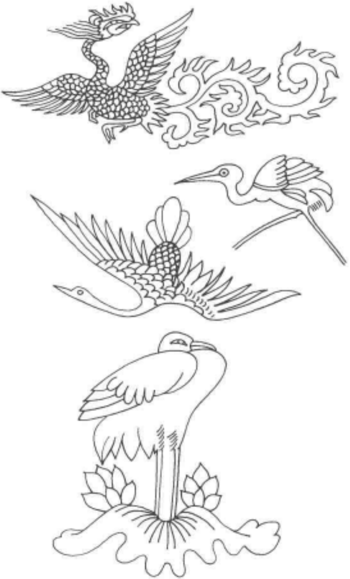
人物纹　元代

仙鹿纹　元代

龙纹　元代

飞凤禽鸟纹　元代

3

明代的纹饰

龙纹　明　洪武

飞龙行空纹　明　宣德

香草龙纹　明　景泰

龙纹 明 成化

龙纹　明　嘉靖

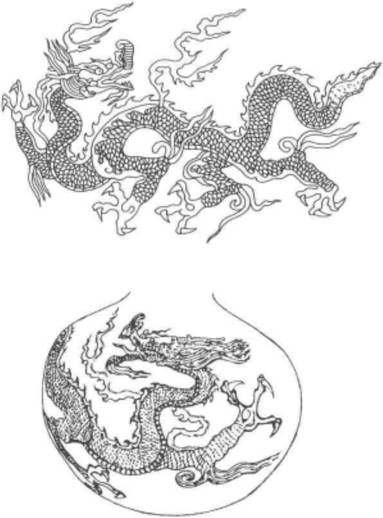

香草龙纹　明代

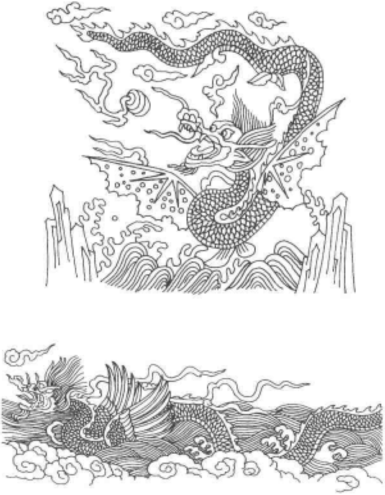

龙纹　明代

龙纹　明代

翼龙纹　明代

凤纹 明 宣德

麒麟　明　永乐

麒麟　明　宣德

麒麟 明 嘉靖

麒麟　明代

狮子戏球　明　正德

狮子戏球　明　嘉靖

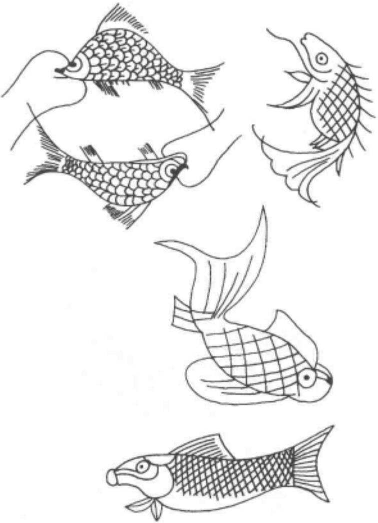
狮子戏球　明　万历

鱼纹　明代

鱼纹　明代

鱼纹　明代

鱼紋　明代

鱼纹　明代

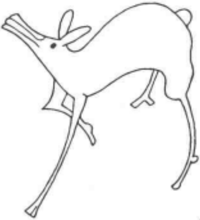
云鹤纹　明　隆庆

禽鸟纹　明代

苍鹰纹　明代

鹿 明 天启

鹤 明 弘治

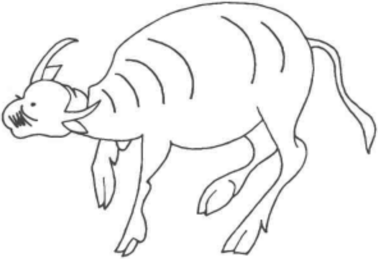
虾 明 天启

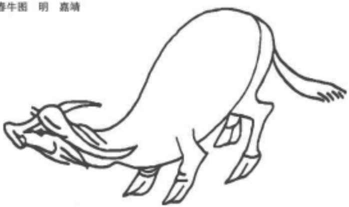
乳虎纹　明　景泰

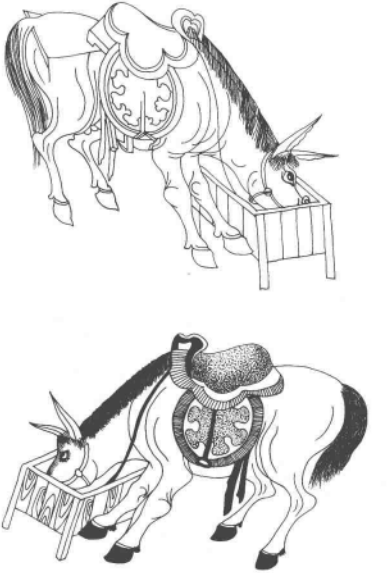
山猫纹　明　景泰

春牛图　明　嘉靖

春牛图　明　万历

饮马图 明 崇祯

写意动物　明代

三足蟾　明　万历

鹤鸡图　明　弘治

松鹤献寿　明　天顺

荷鹭图　明　嘉靖

芦苇宿禽图　明　万历

荷池游禽图　明　天启

山石春晓图　明　天启

寒禽图　明　天启

禽石图　明　天启

春花花鸟纹　明　崇祯

秋桂玉兔图　明　天启

祥云瑞兔图　明　天启

蕉石玉兔图　明　万历

花鸟纹　明代

鱼藻纹　明代

折枝莲花图　明　洪武

四季花卉纹　明　洪武

月映梅图　明　永乐

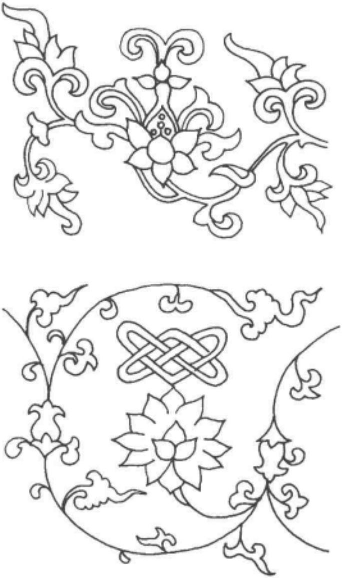
喜鹊登梅图　明　宣德

栀子花纹　明　宣德

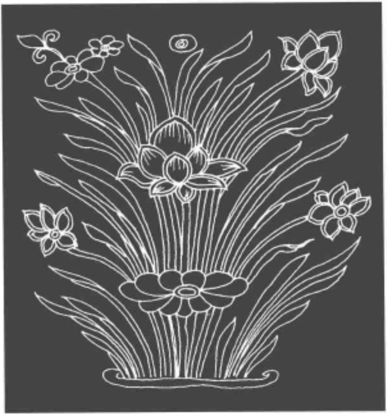
束莲纹　明　宣德

缠枝莲花纹　明　宣德

缠枝莲花纹　明　宣德

莲花纹　明　景泰

三秋图 明 成化

缠枝莲纹　明　嘉靖

花卉纹　明　嘉靖

双寿图　明　隆庆

双螭灵芝图 明 隆庆

牡丹纹　明　万历

缠枝什锦纹　明　万历

竹菊纹　明　万历

花卉纹　明　弘治

花卉纹　明　天启

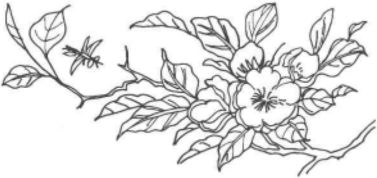
花蝶纹　明　崇祯

花蝶纹 明 崇祯

花竹纹　明　崇祯

花蝶纹　明　崇祯

福禄封侯图　明　崇祯

折枝葡萄纹　明代

折枝牡丹纹　明代

缠枝莲纹　明代

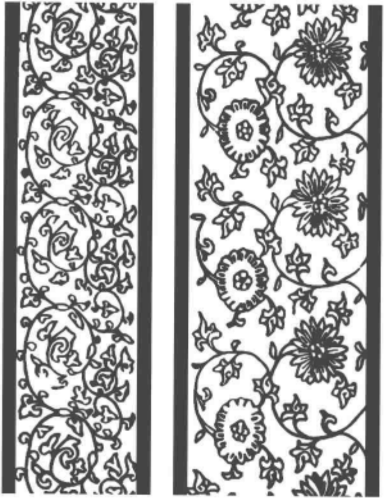

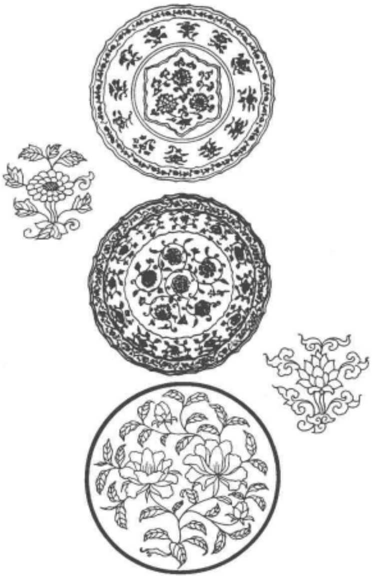
莲纹 明代

花卉纹　明代

花卉纹　明代

花卉纹　明代

东篱秋色图　明代

花卉纹　明代

荔枝纹　明代

花鸟纹　明代

花卉纹　明代

花卉纹　明代

岁寒三友图　明　宣德

岁寒三友图　明代

树石栏杆图　明　弘治

花果图　明　万历

花卉图　明代

博古图　明代

垂钓图 明 成化

寿山福海图　明　隆庆

秋山行旅图　明　天启

写意山水　明末

山水人物图　明　崇祯

山水图 明 崇祯

苍松图 明 崇祯

松竹梅图 明 天启

柳树图　明　崇祯

枯松图　明　崇祯

山水图　明代

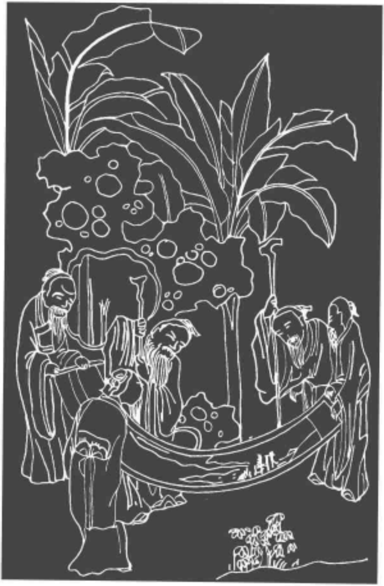

山水人物图　明　万历

山水人物图　明　万历

五老观画图　明　崇祯

人物图　明　正统

人物图　明　正统

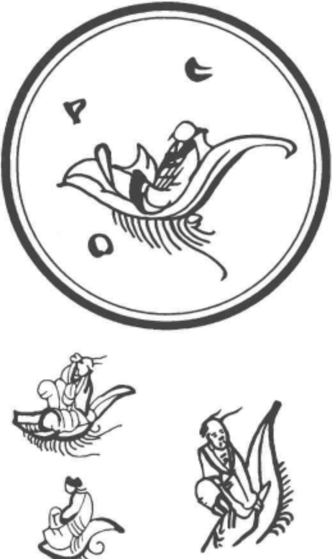
人物图 明 正统

独占鳌头图　明　景泰

张骞泛槎图　明　景泰

张骞泛槎图　明　弘治

渊明爱菊图　明　天顺

人物图　明　天顺

访友图　明　天顺

人物图 明 天顺

双童相戏图　明　成化

破缸救友图　明　成化

戏拳图　明　成化

婴戏图　明　成化

东方朔偷桃　明　崇祯

东方朔偷桃　明　成化

东方朔　明代

庭院婴戏图　明　弘治

高士图　明　弘治

昭君出塞图 明 弘治

高士图 明 正德

韩湘子吹笛图　明　嘉靖

婴戏图　明代

婴戏图 明 嘉靖

僧人 明 嘉靖

高士图　明代

高士图　明代

刘海戏蟾图　明　隆庆

铁拐李炼丹图　明　万历

较量图　明　万历

达摩图　明　万历

达摩苇叶渡江图　明　万历

风雨归客图　明　天启

求仙图　明　天启

牧牛图　明　天启

山樵图　明　天启

牧牛图　明　天启

学士作揖图　明　天启

达摩得悟图　明　天启

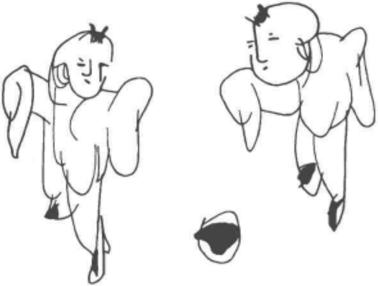

东方朔持桃图　明　崇祯

蓝采和　明　崇祯

蹴鞠图 明 崇祯

婴戏图 明 崇祯

人物图　明　崇祯

人物图　明　崇祯

人物图　明　崇祯

人物图　明　崇祯

萧何月下追韩信图　明　崇祯

道士图 明 崇祯

仙人庆寿图　明　崇祯

太白乘鹤图　明　崇祯

道士图　明　崇祯

人物图　明　崇祯

人物图　明　崇祯

人物图　明　崇祯

人物图　明　崇祯

人物图 明 崇祯

文王访贤图　明　崇祯

人物图　明　崇祯

人物图 明 崇祯

钟馗图　明　崇祯

人物图　明　天启

踢毽子　明代

读书　明代

放风筝　明代

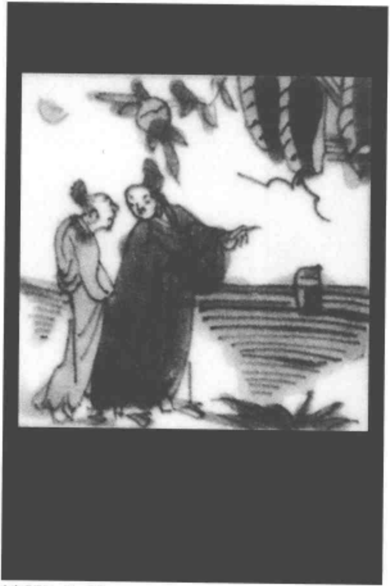
仙人骑鹤图　明代

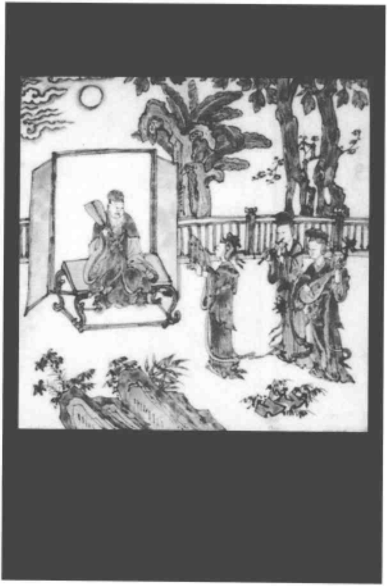
闺怨　明末清初

吹箫引凤　明代

高士观景图　明　天启

月下演乐图　明　嘉靖

高士图 明 宣德

群仙祝寿图　明　万历

八仙图　明　万历

仕女图 明 宣德

仕女图　明　宣德

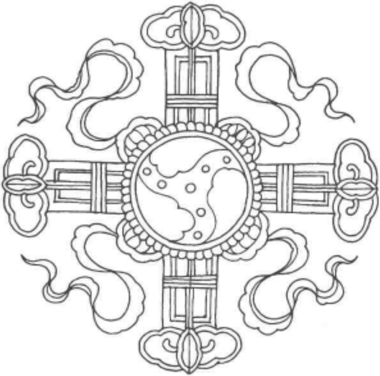
4

清代的纹饰

梵文　清代

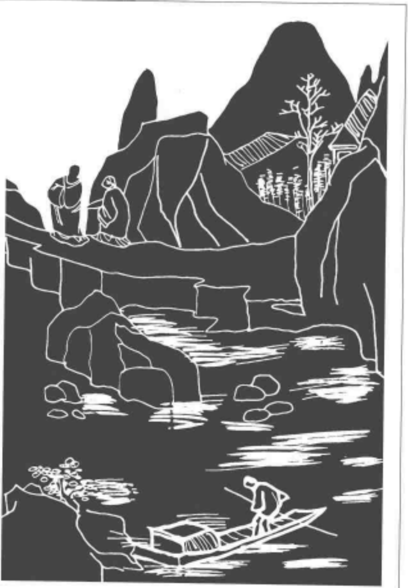
十字宝杵纹　清　乾隆

山水图　清　康熙

山水图　清　康熙

山水图　清　康熙

山水图　清　康熙

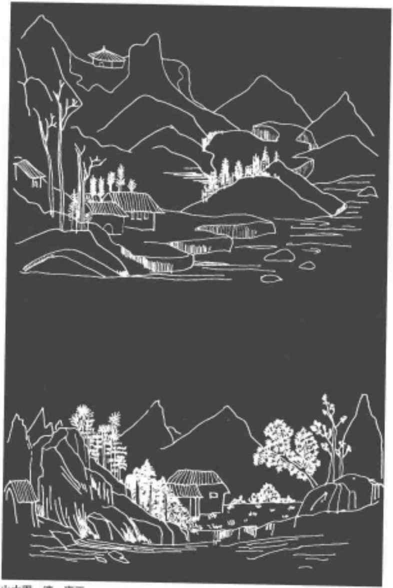

山水图　清　康熙

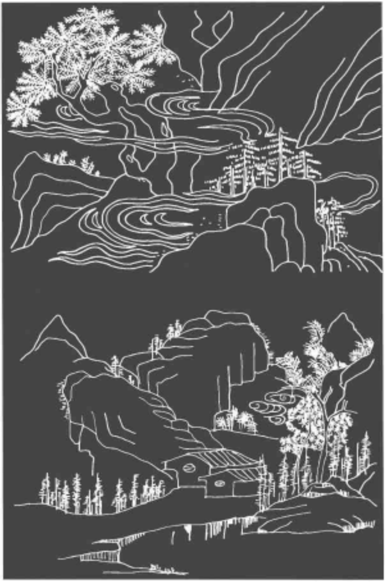

山水图 清 康熙

山水图　清　雍正

山水图　清　雍正

山水图　清　雍正

山水图 清 雍正

写意树石纹　清代

写意山水纹　清代

山水耕樵图 清代

垂钓图 清代

芭蕉图 清 康熙

松竹梅图 清 康熙

松竹梅图　清　宣统

松竹梅图　清　道光

三果图 清 雍正

树纹 清 乾隆

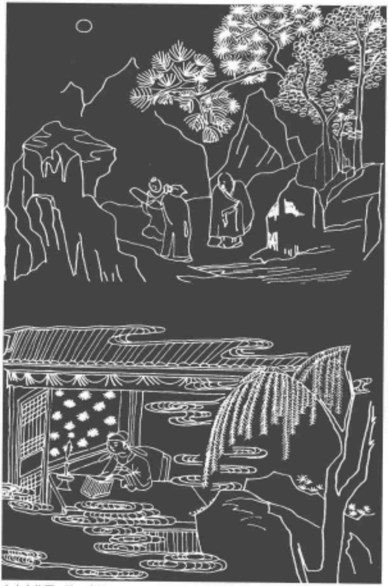
梅图 清 乾隆

三果纹　清　乾隆

竹石芭蕉图　清　乾隆

山水人物图　清　康熙

牧马图 清 康熙

八骏图 清 康熙

鹿纹 清 雍正

芦雁图 清 康熙

花鸟图　清　雍正

花鸟图　清　顺治

云鹤纹　清　康熙

麒麟 清 顺治

麒麟 清 顺治

麒麟　清　顺治

凤纹 清 康熙

凤纹 清 康熙

凤纹 清 乾隆

双凤纹 清 乾隆

团凤纹　清　道光

龙纹　清　康熙

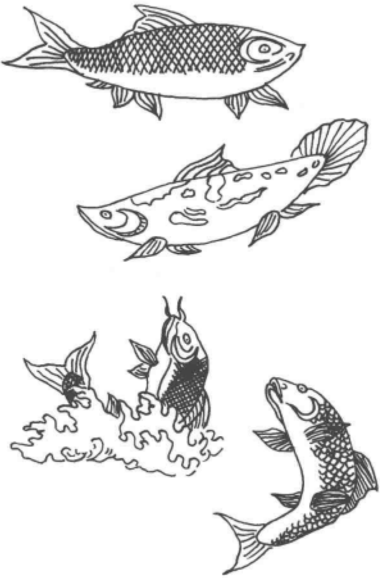
龙纹　清　康熙

龙纹　清　乾隆

云龙纹　清　道光

鱼纹　清　康熙

鱼纹　清代

鱼纹　清代

莲鱼纹　清代

松鹿图　清　康熙

松鹤鹿图　清　康熙

松鹿图　清　乾隆

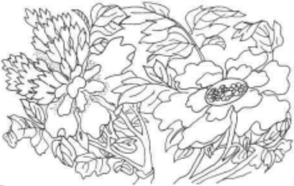
花鸟图　清末

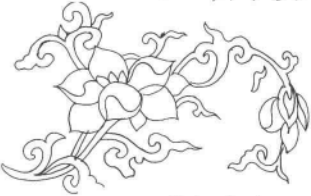

花鸟图　清　顺治

秋叶图　清　顺治

四季花卉纹　清　顺治

四季花卉纹　清　顺治

梅花纹 清 康熙

梅花纹 清 康熙

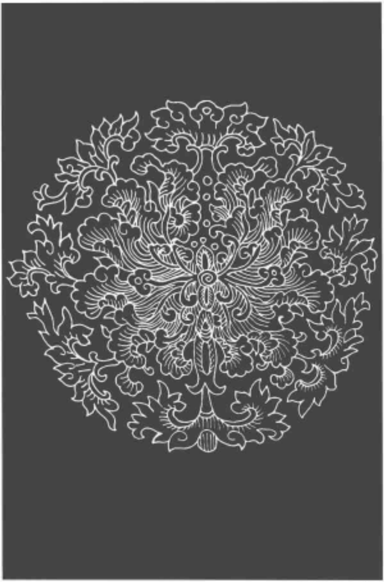

菊花纹　清　雍正

清代的纹饰

牡丹纹　清　乾隆

团花纹　清　乾隆

缠枝番莲纹　清　乾隆

鸡冠花 清 道光

花卉纹　清　道光

缠枝莲纹 清 咸丰

折枝花卉纹 清 宣统

绣球花纹　清　宣统

莲花纹　清代

灵芝纹　清代

牡丹纹　清代

莲纹　清代

菊石竹紋　清代

花卉纹　清代

莲纹　清代

一束莲纹 清代

佛手上寿图　清代

人物图　清　顺治

婴戏图 清 康熙

加官进爵图　清　康熙

婴戏图　清　康熙

婴戏图　清　康熙

婴戏图　清　康熙

婴戏图　清　康熙

仰寿图　清　康熙

仰寿图 清 康熙

三国人物　清　康熙

三国人物　清　康熙

人物　清　康熙

人物 清 康熙

人物　清　康熙

人物 清 康熙

人物 清 康熙

人物 清 康熙

人物 清 康熙

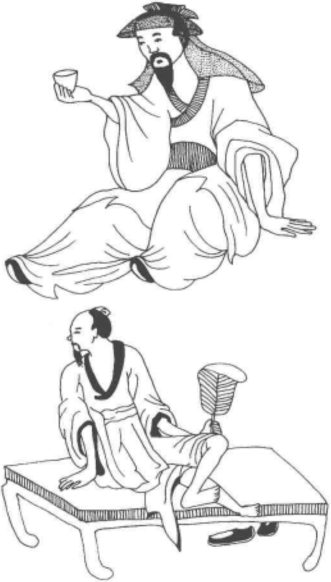
人物　清　康熙

人物　清　康熙

人物 清 康熙

高士图 清 康熙

罗汉图　清　康熙

炼丹图 清 康熙

相会图　清　康熙

人物　清　康熙

人物 清 康熙

人物　清　康熙

人物 清 康熙

人物　清　康熙

张果老　清　雍正

汉钟离　清　雍正

人物　清　乾隆

人物 清 乾隆

曹国舅　清　道光

铁拐李　清　道光

张果老　清　道光

汉钟离　清　道光

韩湘子　清　道光

蓝采和 清 道光

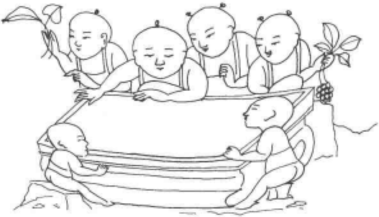
吕洞宾　清　道光

何仙姑 清 道光

武士　清　道光

婴戏图 清 道光

婴叟图 清 道光

道士　清　道光

人物图　清代

弥勒佛　清代

后记

中国的青花瓷器，形式多样，生动传神，画面中反映社会风俗时尚、神话故事、民间传说及山水、花鸟、文字和吉祥图形等内容，构成了青花瓷画所特有的装饰的写意性，讲究的是造型的美观，它的最大特征是“泥土气”。

本书中搜集了大量的历代青花瓷器绘画作品，这对研究我国传统青花瓷器的历史及纹饰的发展，都有很高的参考价值。本书在原有资料的基础上又进行了重新摹绘，有些则采用了原来的图片，以适应不同读者的参考借鉴需要。由于资料收集时间长，难以一一注明出处，在此特向本书所引用资料的作者、编者及收藏者表示衷心的感谢。

编者